

这对父子如何“撞南墙”？

音乐剧《南墙计划》明起开演
讲述曲艺传承过程中的代际矛盾

“这部作品献给所有忠于自己、追寻梦想的人们，献给我们的少年时代，也献给我们同样曾经少年的父亲母亲。”

继爆款音乐剧《南唐后主》后，上海文化广场“华语原创音乐剧孵化计划”又一新作——音乐剧《南墙计划》历经2年孵化3年打磨，终于如期而至。

该剧讲述了要求儿子继承曲艺衣钵的父亲（张忠礼），和坚持自己音乐梦想的儿子（小六）之间的故事。故事将亲子关系与时代文化命题一并杂糅，父子争执的背后是传统与先锋的对冲，更是代际之间不同的坚守。“京韵布鲁斯”的“新国风”审美表达下，一场关于“传统”与“传承”的反思与辩论在舞台上发生。

历时长达 5年的漫长创作

“4年前的孵化计划诞生了《南墙计划》，然后的4年，真是超出计划……”上海文化广场副总经理、“华语原创音乐剧孵化计划”发起人费元洪回顾了《南墙计划》历时长达5年的漫长创作：两次投稿上海文化广场“华语原创音乐剧孵化计划”，经过层层遴选，从147部征集作品中脱颖而出。

2020年底，在上海40分钟的孵化Showcase上，与北京时调《探清水河》主角同名的“小六”和“大莲”第一次登台，与音乐剧的观众见面。“十年前满坑满谷的坐满堂，弹指一挥人走茶凉”，冬夜漫天的雪花，“张忠礼”在最后一缕灯光下，向酒吧喧闹的人群，推销这辈子最后一场演出。

“那个晚上看完之后我就只剩下一句：怎么会这么厉害！还有一脸的泪……”孵化工作坊结束后多日，仍陆续有观众在微博留下心灵的震颤，还有人留言：“《南墙计划》，我用命等你！”

“虽然有代际间的冲突与和解，但这部戏讲的更多的是人的生存状态。每个人心中，都有一首摇篮曲。每个人面前，都有一堵墙。”上海音乐学院教授、“华语原创音乐剧孵化计划”评委陶辛表示，“面对南墙，有坚忍和柔韧。在绝望中长大，在痛楚中老去。伴着青春的欢闹，温情的期待和刻骨铭心的记忆。结局没有大团圆，只有理解和坚持，都还在路上。”

“继承传统的意义不是为了创新，而是因为它是我们不能割舍的回忆。”今年3月，剧本定稿，身兼演员、编剧、作词、助理导演数职的孙浩程在剧本封面留下了这行字。

5年来，音乐剧《南墙计划》见证他一步一个坎，每当快放弃的时候，却总有人被“撞南墙”的故事和精神吸引，加入并坚持把戏做出来。《南墙计划》能让观众看到少年心气是如此珍贵，在我们过去的人生中留下回响，每每想要蹉跎岁月或是随波逐流，都应该想起生命里那个曾经执着过的坚定背影。”

带着北方的印记走来

起初，灵感源自《探清水河》，孙浩程最初将主题放在“青春且悲伤”的爱情。几年过去，为了让故事更真实、更完整、更符合逻辑，光故事走向就反复修改了20多稿。周小倩导演的加入，为最终成稿的剧本注入了更加丰厚的生活阅历和人生体悟。剧本创作过程中，音乐总监方一枝发现了“撞南墙”的概念：“我们交换了很多故事，这些年的回忆交织在一起，也看到了一堵南墙。面对这南墙，你撞是不撞？你知道它是墙，人撞不过去，会疼会流血，还是要去撞它。明知不可为而为之，这种行为本身就是一种表达。”

《南墙计划》因而得名。孙浩程聚焦了一个特殊的年份：2003年。胡同外的披头士，胡同里的京腔，所有故事围绕那一年的新旧交锋展开。

为此，舞美设计徐肖寰还专门去北京住了一段时间，感受胡同的味道。他以一堵高墙和许多旧家具来增添多重隐喻和情感厚度。“在剧中的父亲看来，

这些过时的家具就像是他所坚守的这门传统艺术，是他曾经成功和骄傲的象征，如今却唤起一浪又一浪的失落感……对剧中儿子而言，过时的家具所代表的这门艺术是沉重的负担、是对父亲的失望，但也联系着关于母亲的珍贵回忆，他纠缠在复杂的矛盾的情感之中……”

徐肖寰认为：“过往的经历和记忆塑造了自己，也困住了自己。穿透眼前那堵墙，登上墙后那个全新的人生舞台，会是一生中最青春的冒险。”

每一次听到DNA都动了

作为国家一级导演，2006年起周小倩便开始执导音乐剧，走过大大小小的剧组。周小倩是在邀请演员试戏后，才得知《南墙计划》在业内的名气。一听剧名，受邀演员喜出望外，都说“一定会来”。经过前期两轮工作坊后，周小倩越发喜爱《南墙计划》。“我离不开这个戏，一个原因就是主创团队他们不惜一切代价，特别是音乐总监老孙（孙中泽），他就一门心思地干，没有接别的任何戏。”

近年市场火爆，各类主题和音乐风格的原创音乐剧层出不穷，但《南墙计划》与众不同，正如观众形容，“每一次听到都DNA动了”。独树一帜的风格标签，来自孙中泽音乐弹药库的重磅炸弹：京韵布鲁斯。“京韵”中不止有京韵大鼓，还有北方曲艺的京东大鼓、梅花大鼓、太平歌词、乐亭调；孙中泽将其与现代流行乐的鼻祖布鲁斯融合，追求音乐最自然本真的流露。

“12小节布鲁斯是西方的一种传统，你可以把它当成美国版的太平歌词。二者有无数的心有灵犀，它们都来自血液里的本能，有旋律，半说半唱的，记不成谱，只能口传心授。”孙中泽表示，“曲艺比戏曲更草根，艺人说得不好，观众扭头就走，一点办法都没有。所以就得拿出真家伙，成就有力量的表达。《南墙计划》的音乐也因此而扎实，有属于人的味道和温度。”

每段歌曲，孙中泽和方一枝这对夫妻档音乐总监都为演员录了唱段示意，亲身将故事演绎一遍，带着演员节奏、语气、声调、动作，逐字逐句地抠细节。“演员习惯了用声腔说台词，唱歌的时候又切换到另一个状态。但《南墙计划》的大部分音乐就是台词，连说带唱不间断，这就要求对歌唱的叙述感非常敏感，在音调和节奏中，不能特别有表演感，分寸拿捏极微妙。”

以珠联璧合的词曲、动人心弦的故事钩深索隐，让社会共同的文化记忆再次鲜活，《南墙计划》也是剧伙音乐和上玺文化继音乐剧《悟空》《南唐后主》后，联合出品的第3部音乐剧作品。“新国风”音乐剧从中国古代历史、神话传说和国民生活记忆中汲取灵感，追求以中华文化为内核的全新审美表达，用音乐和戏剧与时间对话。

5月26日至6月4日，音乐剧《南墙计划》将在上海人民大舞台开演。剧伙音乐、上玺文化监制薛敏说，“未来3年我们将会陆续出品制作6部原创音乐剧作品、两部知名IP的开发，创作更多风格化、个性化、年轻化的作品。这部《南墙计划》已经要上演了，但是这堵‘南墙’还是要继续撞下去。”

晨报记者 王琛